MÁSCARAS

EN EL MUSEO DE LAS NACIONALIDADES DE YUNNAN

Pedro Ceinos Arcones

MÁSCARAS

DEL MUSEO DE LAS NACIONALIDADES DE YUNNAN

Pedro Ceinos Arcones

Dancing Dragons Books

Copyright ©Pedro Ceinos Arcones, 2019

Todos los textos y fotografías son propiedad
de los autores. Queda autorizada su reproducción
total o parcial siempre que se cite su procedencia,
específicamente el autor y título de la obra, y se incluya
un link a una página donde descargarla.

Foto de cubierta: Máscara tibetana del Dios del Agua.
.

www.dancing-dragons.com
Email: Publisher@dancing-dragons.com
Email autor: peceinos@hotmail.com

Índice

Prefacio

Sección 1.
Máscaras para bailes rituales

Sección 2
Máscaras para los ritos del ciclo vital.

Sección 3.
Máscaras para los festivales

Sección 4
Máscaras para las representaciones de ópera

Sección 5.
Máscaras para proteger la casa

LOCALIZACIÓN APROXIMADA DE LAS ETNIAS MENCIONADAS EN ESTE LIBRO
TIBETANOS
BAI
SHUI
ZHUANG
YI
JINUO
DAI
YAO
PROVINCIA DE YUNNAN

PREFACIO

Las máscaras son uno de los objetos culturales más universales, estando presentes entre pueblos y naciones de los cinco continentes. Como una de las manifestaciones artísticas y religiosas más arcaicas, las máscaras han acompañado a los seres humanos durante milenios. Su cualidad básica, de ocultar y transformar los rostros humanos y ponérselo a las misteriosas entidades espirituales, ha sido utilizada para transcender la esencia humana de los practicantes religiosos y la divina de los espíritus con quien ellos se comunican, recreando un espacio mágico en el que personas y espíritus se pueden comunicar en condiciones de igualdad.

La máscara de un espíritu señala su presencia en un lugar y tiempo determinado, convierte a esa entidad insondable en una realidad concreta, con unas características determinadas por la tradición, y la coloca a la vez al alcance de los seres humanos, que ya van a poder solicitar sus favores o aplacar su acción maligna. El sacerdote con su máscara trasciende su propia humanidad, y sin llegar a ser una deidad, se sitúa en un plano de igualdad con ellas.

La máscara hace del hombre un superhombre. En el mundo de las máscaras se recrea ese momento primordial en el que, antes de la caída de los primeros, humanos y dioses interactuaban libremente. Con ese recurso, durante el baile de las máscaras, una de sus primeras utilizaciones, se detiene el tiempo regresando al momento de la creación, desde donde se podrá modificar el futuro a voluntad.

Se mire donde se mire, en culturas primitivas o elevadas, pueblos tribales o grandes imperios, las máscaras son un fenómeno cultural global creado por el ingenio humano para una serie de actividades religiosas.

Las más primitivas posiblemente surgieran como resultado de la magia que pretendía dominar las fuerzas de la naturaleza en provecho del hombre, usándose máscaras de animales para tener éxito en la caza, calaveras de antepasados y animales totémicos para sentir su presencia protectora, y otras de aspecto terrorífico para señalar el territorio de las deidades más temibles.

Las máscaras son uno de los pocos objetos que conectan a toda la humanidad a través del tiempo. El ser humano ha usado máscaras

rituales desde el alba de la historia para disfrazar, proteger o entretener. Han sido utilizadas por muy distintas culturas de todo el mundo para espectáculos y ritos, ceremonias y festivales. Pues las máscaras, ocultando la identidad del sujeto, le permiten convertirse en un nuevo ser, que transcendiendo las limitaciones inherentes a su humanidad, adquiere las del personaje representado en la máscara, con quien se va confundiendo.

Una máscara animal animaliza a su portador, la de una deidad terrible le hace temible a su vez, y la que representa a un héroe o personaje mítico, le dota de las cualidades que se le atribuyen.

Por su capacidad de transformar la realidad y de proporcionar una forma a entidades que no la tienen, las máscaras siempre han fascinado al ser humano.

El Museo de las Nacionalidades de Yunnan (云南民族博物馆) tiene una de las mejores y más variadas colecciones de máscaras en China. Está situado en las afueras de la ciudad. En el número 1503 de Dianchi Rd, justo frente a la Aldea de las Minorías. El autobús A1 llega hasta la puerta, y también llevan allí el número 73, el 44, y otros. La entrada es libre.

Está abierto todos los días desde las 9 a 17 horas. La sala de las máscaras es la sala 5, está en la planta segunda. Contiene entre 200 y 300 máscaras agrupadas temáticamente.

MÁSCARAS EN CHINA

Noticias históricas y descubrimientos arqueológicos sugieren que en China se usaron máscaras desde tiempos remotos. Alusiones a que durante la coronación del rey Shun los animales bailaron en una gran fiesta, sugiere que en ese tiempo eran comunes las máscaras totémicas, y que en determinadas ocasiones las personas se ponían las máscaras de su tótem para identificarse con él. Especialmente interesante sería la utilización de máscaras animales durante la guerra, mediante las cuales los guerreros esperaban adquirir el valor, la destreza y la agilidad de sus animales totémicos, y en la caza, intentando atraer a los animales como lo haría su tótem.

El estudio de los caracteres chinos muestra que el uso de máscaras en ceremonias religiosas es también muy antiguo. Algunos de ellos sugieren cómo se llevaba a cabo dicha utilización, por ejemplo el carácter para demonio (鬼) mostraba una persona enmascarada, sugiriendo que así eran representados en numerosos rituales. Especialmente importantes en el contexto religiosos fueron los rituales de expulsión de los espíritus malvados, posteriormente conocidos como ceremonias "nuo", en las que multitud de personajes representaban con máscaras los espíritus a expulsar.

Las máscaras de animales y otros disfraces eran utilizados por los chamanes y exorcistas para los rituales de transformación y los bailes que en los tiempos antiguos eran una parte esencial de la adoración de los antepasados, la expulsión de espíritus malvados, los ritos de fertilidad, la propiciación de los dioses y todas las demás festividades y ceremonias del año ritual. También se usaban máscaras en las batallas (para impresionar y reunir a los seguidores) y para la caza (como disfraz).

Tras la unificación de China en el año 221 a.n.e las ceremonias más formales de expulsión de los espíritus convivieron con otras de menor importancia, que acabaron convirtiéndose en divertimentos para la corte. Muchas veces los personajes de esos dramas primitivos eran los mismos que se veneraban en las severas ceremonias religiosas, pero la acción discurría en un entorno secular, privado del dramatismo inherente a todo trato con los espíritus.

Mientras la temática y variedad de estas representaciones teatrales se fue ampliando, empezaron a aparecer en ellas personajes humanos, tal vez por influencia budista, hacia el siglo IV ó V de nuestra era.

Mientras auténticas representaciones teatrales, concebidas exclusivamente para divertir a la audiencia se desarrollaban a partir de estas ceremonias primitivas, su esencia se mantuvo en determinadas comunidades rurales, donde despojadas de la suntuosidad inherente a las ceremonias imperiales, proporcionó a la gente sencilla un medio de contacto con las deidades de las que dependía su bienestar.

En las representaciones teatrales, esos personajes originalmente enmascarados sustituirán progresivamente sus máscaras por una pintura facial que igualmente les identificaba con el personaje a representar, arte que culmina con las llamadas máscaras de la ópera de Beijing.

La corriente religiosa se mantendrá en el teatro nuo, un teatro destinado a exorcizar a los malos espíritus y atraer el favor de los dioses y espíritus favorables, muy común en todo el sur de China.

La historia de las máscaras en China, un aspecto casi desconocido de su cultura, muestra el estrecho contacto que han tenido con su religión y vida espiritual y ayuda a entender que en este país hayan surgido algunas de las creaciones más impresionantes, como las máscaras gigantescas de bronce de Sanxingdui o las refinadas máscaras de la Ópera de Beijing.

MASCARAS EN EL MUSEO DE LAS NACIONALIDADES DE YUNNAN.

Siendo la provincia de Yunnan el hogar de un mayor número de minorías nacionales en China, e incluyendo entre ellas a minorías pertenecientes a muy diversos orígenes, no es de extrañar que la colección de máscaras del Museo de las Nacionalidades en Yunnan sea una de las más ricas y variadas en toda China.

Dadas las características de sus culturas étnicas y regionales, las máscaras que se encuentran en Yunnan son conocidas por su variedad de materiales, su apariencia distintiva, su exquisita mano de obra y su amplia gama de usos. Entre las minorías que viven en la provincia de Yunnan, las máscaras se utilizan para rituales, ritos de vida, celebraciones de festivales, bailes y óperas, y otros eventos folclóricos, así como una herramienta para ahuyentar y protegerse de los espíritus malignos.

Hay máscaras hechas con diversos materiales, como madera, cerámica, papel, tela, calabazas, paja de arroz, fibra de palma y cáscara de brotes de bambú, lo que requiere diferentes habilidades de tallado, pintura de color, pegado de papel y tejido. Las máscaras se pueden usar colgadas delante de la cara, colocadas sobre la cabeza, fijadas sobre la frente, o sostenidas con la mano. También se pueden colgar en la casa.

Las máscaras se remontan a la historia antigua del hombre y son una parte integral de las artes humanas. Siguen desempeñando un papel en la vida de las minorías étnicas de Yunnan, y están profundamente arraigadas en su vida social y su ideología. La colección del Museo de las Minorías Nacionales de Yunnan ofrece un panorama de la variedad y abundancia de estilos de máscaras hechas por los diferentes grupos étnicos de Yunnan.

Sección 1.
Máscaras para bailes rituales

Los bailes rituales son comunes entre las minorías de Yunnan. Se realizan con el objetivo de pedir buena fortuna y evitar los desastres. Durante los bailes, los sacerdotes o chamanes llevan máscaras que les ayudan a comunicarse con los dioses y espíritus, a exorcizar los demonios, a curar las enfermedades y a traer cosechas abundantes.

El oficiante que lleva una máscara, por el mero hecho de llevarla se considera poseído por el espíritu representado en la misma, ya sea un animal, un antepasado o una deidad. De esta forma el alma de estas entidades poderosas se hace presente en la ceremonia, garantizando con su presencia que las peticiones de los humanos podrían ser cumplidas. Pues los dioses y ancestros se cree que habitan en las máscaras que los representan, ya que en la cultura china una imagen no representa a la persona o deidad, es la persona o deidad.

Los bailes rituales con bailarines llevando máscaras tienen una historia milenaria en China, algunos caracteres arcaicos apuntan a su utilización hace más de 3.000 años, y las figuras animales que aparecen en los bronces de la dinastía Shang (S XVII-S XII a.n.e.) evocarían, según Elizabeth Childs- Johnson, las máscaras animales que llevaban los oficiantes durante las danzas rituales celebradas en esos tiempos lejanos. Imágenes descubiertas en pinturas rupestres sugieren que los reyes podrían dirigir esos bailes.

Máscaras "Cham" de los Tibetanos

"Cham" es una palabra tibetana que significa danzas religiosas. Son representaciones de los misterios sagrados, que se escenifican para proteger, guiar y ayudar a meditar a todos aquellos que están caminando por el sendero budista, tratando de sacudir las cadenas de la dependencia material. Las danzas buscan recordar la inevitabilidad de la muerte, la fugacidad del alma y el ciclo del renacimiento.

Las máscaras "Cham" son usadas por grupos de lamas que realizan danzas religiosas en los templos budistas tibetanos durante las grandes ceremonias anuales destinadas a expulsar demonios y espíritus malignos. Cada templo tiene su juego de máscaras y realiza ceremonias diferentes a las de otros templos, representando en las fechas de su elección sus dramas (o fragmentos de los mismos) sagrados favoritos. Luego las máscaras se guardan hasta el año siguiente.

El aprendizaje de los monjes para tomar parte en estas danzas es largo y complejo, la recompensa es atractiva, pues acaban alcanzado una meditación en movimiento, durante la que con la ayuda de la música, el baile y los símbolos sagrados, establecen vínculos directos (a veces una posesión) con las deidades que representan.

Las noticias históricas afirman que durante la fundación del primer monasterio tibetano, el de Samye en el siglo VIII, la gente bailaba con máscaras de animales. Esto sugiere que ya había una tradición de bailar con máscaras en el Tíbet, luego utilizada en contextos budistas. Estas máscaras pueden dividirse en tres categorías: máscaras de ira, máscaras de paz y máscaras de caras de animales, son de hecho manifestaciones físicas de las encarnaciones del Buda, los protectores del Dharma y sus seguidores.

JAMBHALA: Dios de la riqueza Tibetano

Lleva una máscara de color dorado, como corresponde a la riqueza, con el dios representado con expresión risueña, los pendientes con el emblema del *taiji (yin-yang)*, un bigote señorial y el tocado con lotos.

Jambhala es el dios budista de la riqueza, el equivalente de Kubera en el hinduismo. Durante mucho tiempo fue considerado un demonio yaksha, señalando su origen no hindú. Los tibetanos son personas prácticas y eficientes. Saben que es más fácil ejercer compasión por los demás y ayudar a los demás si uno está libre de preocupaciones sobre su propia subsistencia. Y es entonces cuando Jambhala, el dios de la riqueza, entra en escena para desempeñar un papel importante en su panteón.

A menudo se le encuentra representado en pinturas thangka o en estatuas de metal. Se le suele representar ricamente enjoyado, con el cuerpo de color amarillo, el color del oro y con un poco de sobrepeso. No muy gordo, pero con una apariencia saludable.

Se le muestra con una lujosa corona en la cabeza redonda y con un limón en la mano derecha. En su izquierda hay una mangosta que escupe joyas. Se supone que este animal es el receptáculo de todas las gemas, Jambhala presiona sus dos lados para forzarlo a vomitar las riquezas.

Puede estar sentado en un pequeño dragón de aspecto adorable. Los dragones son vistos como seres benevolentes en Asia. Y es normal que tenga en sus manos algunos otros atributos de riqueza abundante, como una bolsa de dinero con monedas.

PROTECTORA PALDEN LHAMO.

Palden Lhamo es una de las principales deidades protectoras del budismo tibetano. Entre sus muchas funciones, es la protectora especial de la ciudad de Lhasa, la Orden Gelukpa y los Dalai Lamas del Tíbet. Fue invitada al Tíbet alrededor del siglo XI desde la India.

La leyenda dice que estaba casada con un rey malvado en Sri Lanka. Le pidió a su marido que dejara de matar seres humanos, y dado que él seguía luchando y matando, ella juró matar a su único hijo si no prometía no llevar al pueblo de Lanka a una mayor violencia y canibalismo.

La piel desollada de su hijo, utilizada como manta de montura en su mula, muestra que el rey no accedió a la petición de la diosa. Cabalga sobre un mar de sangre. Alrededor de su cintura hay un cinturón con cabezas cortadas colgado. Sostiene una vasija de cráneo en su mano izquierda. Estas imágenes de violencia son entendidas por los iniciados como símbolos sagrados de transformación interior en una cultura religiosa compasiva que rechaza toda forma de acción, pensamiento o palabra que pueda ser perjudicial para otros seres vivos.

En la máscara su carácter terrorífico viene señalado por la boca un poco abierta mostrando unos dientes agresivos, sus ojos saltones, amplias cejas, el tercer ojo que le permite ver más allá de las apariencias y la diadema de calaveras.

MÁSCARA DEL DIOS DEL AGUA

Representado con el rostro de color azul, el del agua, pendientes con el emblema del *taiji*, diadema y una estupa sobre su cabeza. Se trata sin duda de una deidad local, pues comparte los atributos de otros dioses de la naturaleza.

Tíbet es una región de abundantes recursos hídricos, siendo el lugar de nacimiento de los principales ríos de China y de Asia, pues el Río Amarillo, el Yangtzé, el Mekong, el Brahmaputra y el Indo nacen en el Tíbet. El agua es símbolo de bienestar para los tibetanos. Para los tibetanos el agua es un elemento primordial de la vida. No hay vida sin agua, además, el agua tiene el poder de crear vida y prosperidad, o destruirla y llevar la ruina.

El significado del agua se manifiesta en la religión tibetana y está profundamente arraigado en su cultura y creencias. En el plano religioso el agua puede eliminar contaminantes y suciedades, puede hacer que un objeto se vea como nuevo y eliminar la contaminación previa. Esa misma acción es atribuida a los grandes ríos y lagos presentes en la geografía tibetana, que recrean ambientes puros allá por donde pasan.

El pueblo tibetano también cree que los dioses del agua pueden controlar desastres como las inundaciones. Por lo tanto, piensan que si contrajeron algunas enfermedades al beber agua, sin duda fue porque ofendieron al dios del agua. Desde la antigüedad, las actividades de adoración al dios del agua fueron populares en el Tíbet (Explore Tibet 2014).

MÁSCARA DEL DIOS DE LOS CIERVOS

Los animales aparecen con frecuencia en las escenas de la ópera tibetana, a veces en la apertura. Y hay veces que los protagonistas aparecen como animales o que sus ideas, sentimientos y emociones son representadas por la personificación de un animal.

Las máscaras animales representan varias deidades en su naturaleza humana o divina. En los bailes algunos participantes se mueven como dichos animales, y de hecho en las óperas tibetanas hay bailes al estilo de diferentes animales, como el baile del perro, del cerdo o del ciervo, y sus máscaras, de brillantes colores, exageran algunas de sus cualidades fundamentales.

Esta máscara del Dios de los Ciervos enfatiza los largos cuernos de estos animales, la boca abierta dulcemente, así como una expresión curiosa y amigable. Su piel es de color gris.

MÁSCARA DEL DIOS DEL FUEGO

En esta máscara, para facilitar su reconocimiento, las cejas, bigote y perilla están pintadas como lenguas de fuego. La deidad lleva pendientes con el emblema del *taiji*, una mirada amistosa y el pelo de color azul.

Agni es el antiguo dios hindú del fuego, y en el budismo tibetano es también el guardián del sureste. El culto al fuego sagrado y a su deidad que lo preside, Agni, se remonta al origen del primero y más importante de los cuatro Vedas, el Rig Veda (hacia 1500 a.C.), que comienza con el nombre escrito del dios del fuego, Agni.

Agni es considerado la boca de los dioses y diosas, y el medio a través del que se transmite a los dioses las ofrendas en el ritual votivo. Este dios ayuda a los adoradores a limpiarse de sus pecados, los cuales traga y digiere con su fuego; se supone que los dioses comen las ofrendas del sacrificio a través de la ayuda del fuego que se llama la boca de los dioses.

En el Tíbet, se encuentra en el mandala del Buda de la Medicina y también en los mandalas de Manjusri. La iconografía tibetana para Agni se parece mucho a la que se encuentra en la tradición hindú, con elementos como la piel de color rojo, una cabra como vehículo, pelo cónico y corona, una barba, y empuñando una olla de agua o fuego en una mano, y cuentas de rosario en la otra. Tal arte incluirá a menudo temas budistas como la rueda del dharma, la concha blanca, el pez dorado, el elefante, el nudo sin fin, etc.

MÁSCARA DE UN PROTECTOR DEL DHARMA

Un dharmapala es un tipo de dios iracundo en el budismo. El nombre significa "protector o defensor del Dharma" en sánscrito, y los dharmapalas también son conocidos como los Defensores de la Ley (Dharma), o los Protectores de la Ley. Su culto se remonta a principios del siglo VIII.

Son típicamente divinidades representadas usualmente con una iconografía feroz en el lamaísmo y tradiciones tántricas del Budismo. La ira representa su creencia en la voluntad de defender y proteger a los seguidores budistas de peligros y enemigos.

En la iconografía Vajrayana y las representaciones de thangka, los dharmapalas son seres temibles, a menudo con muchas cabezas, muchas manos o muchos pies. Los dharmapalas suelen tener la piel azul, negra o roja, y una expresión feroz con colmillos prominentes. Aunque los dharmapalas tienen una apariencia y un semblante aterrador, todos son bodhisattvas o budas, lo que significa que son encarnaciones de compasión que actúan de una manera iracunda para el beneficio de los seres sintientes.

El tercer ojo sugiere que él es un dios y no un ser humano, ya que es un símbolo de una visión de largo alcance. La boca muestra unos dientes feroces. Los ojos saltones y grandes cejas amplifican esa idea.

MÁSCARA DEL UN PROTECTOR DEL DHARMA

Esta figura es un poco diferente de otros protectores presentes en el museo. Su boca no está abierta, sino cerrada mostrando colmillos amenazantes. Tiene el tercer ojo, una diadema con tres calaveras y un sombrero cónico.

En el Tíbet, la mayoría de los monasterios tienen protectores que originalmente eran comparables a las deidades territoriales. La máscara de estas deidades era venerada en los monasterios, posiblemente tras ser utilizadas en los bailes rituales. Algunas de las más antiguas se encuentran en el Monasterio de Sera, en Lhasa.

Se dice que las funciones principales de un dharmapala son evitar los obstáculos internos y externos que impiden a los practicantes budistas alcanzar realizaciones espirituales, así como fomentar las condiciones necesarias para su práctica.

Aunque su aspecto resulta terrible, decorados con calaveras y expresión terrorífica, son un reflejo de la autoridad del Buda y el poder de la divinidad. Su representación sigue las instrucciones marcadas hace muchos siglos en los cánones budistas: "Su cara es redonda para el masculino y cuadrada para la femenina. Sus tres ojos son redondos y están muy abiertos. Sus cejas están fundidas, su pelo erecto hacia lo alto. Una estatua de Buda es colocada en su tocado… Su boca está abierta, los dientes se muestran al exterior mientras que la lengua permanece enrollada en el interior. Su corona está decorada con cinco esqueletos" (Jiang Dong: 1992).

MÁSCARA DEL DIOS DE LA MONTAÑA

Con la cara de color azul y expresión amable, comparte algunas características con otras mascaras de dioses de la naturaleza, como los pendientes taiji, aspecto amistoso, y cejas, bigote y perilla bien perfilados. Destaca su gran sombrero cónico de color blanco, que recuerda el pico de una montaña nevada.

A los ojos de los tibetanos, que tienen un profundo respeto por todos los aspectos de la naturaleza, las montañas son la residencia de los dioses, mientras que los lagos son el lugar donde viven las diosas. La gente suele considerar a una montaña cercana como un dios protector.

En Tíbet hay innumerables altas montañas, y los tibetanos creían que los dioses residían en cada una de ellas. La adoración de los dioses de las montañas era una de las formas más importantes de adoración de la naturaleza en la antigua sociedad tibetana; era fundamental para todo su sistema de creencias. Cada dios de la montaña poseía su propio territorio y estaba a cargo de asuntos particulares. Alrededor de cada uno surgieron mitos, leyendas, ritos y procedimientos de sacrificio.

A medida que la sociedad tibetana se hizo cada vez más compleja, los dioses de las montaña tibetanos autónomos e individuales se organizaron en una compleja jerarquía, que apuntaba al surgimiento de una suprema Deidad única. Cosa que no sucedió.Según la creencia tradicional pre budista tibetana, hay cuatro grandes dioses de las montañas en su territorio; cada uno se identifica con una montaña sagrada específica: Yar-lha-sham-po en el Tíbet central; Gnyan-chen- thang-lha, en Byang-thang en el norte; Sku-lha-ri-rgya en el sur; Vod-de-gung-rgyal en el sur.

MÁSCARA DE UN VAJRA CON SEIS BRAZOS

Esta máscara muestra una deidad de aspecto terrible con los dientes caninos marcados, tres ojos, y una diadema de cinco calaveras humanas. Nos muestra que aunque los Vajrapani son una categoría especial de protectores, son protectores al fin y al cabo.

Vajra es el rayo en la tradición budista. Los Vajrapani son portadores del rayo, unas deidades iracundas con un profunda símbología. Su papel más llamativo es efectivamente como protectores, a veces a la puerta de los templos, uno a cada lado.

Es normal que los dos vajrapanis tengan una posición simétrica, uno con la mano izquierda levantada, y el que está frente a él con la derecha. Uno suele tener la boca abierta y otro la boca cerrada, creando por ello un movimiento complementario.

Su aspecto feroz muestra que originalmente no eran deidades budistas. A nivel esotérico son considera que sus bocas reflejan la primera respiración de la que todo se crea, pues uno simbolizaría la aspiración y el otro la espiración. En las imágenes más antiguas la posición de sus brazos no resultaba amenazante, sino que se elevaban en una danza ritual: la danza de la creación de las antiguas tradiciones hindúes.

DIOS DEL CEMENTERIO - SITAVANA.

Esta es una máscara de aspecto terrible y extraña, el tercer ojo es vertical y no horizontal. Su boca muy abierta le proporciona cierta ligereza, lo que se corresponde también con las orejas con forma de abanico.

Según las leyendas tibetanas, Sitavana era un fantasma feroz que a menudo conducía a los demonios a causar desastres. En el siglo VIII Padmasambhava utilizó agua hirviendo para convertir Sitavana en un esqueleto. Desde entonces se convirtió en guardián de la plataforma funeraria celestial.

La máscara en forma de cráneo está decorada con cinco calaveras más pequeñas en la parte superior de la cabeza, y sus dos orejas toman la forma de abanicos multicolores desplegados como un par de alas (Gong 2008: 59).

Sección 2

Máscaras para los ritos del ciclo vital.

En la China era una práctica habitual convocar a los dioses y realizar ritos para purgar la mala suerte e invitar a la buena suerte. Estos ritos se realizan en una variedad de ocasiones públicas y privadas, tales como festividades anuales, rituales relacionados con la agricultura, fiestas religiosas, funciones ceremoniales y enfermedades.

Las máscaras para los ritos de la vida se utilizan en los ritos que se llevan a cabo durante las ceremonias que marcan el paso de las distintas etapas de la vida, como el rito de paso que abre el camino a la edad adulta, las ceremonia matrimoniales y los funerales. De estas máscaras, las funerarias son las más utilizadas. Como herramientas de comunicación, entretenimiento para los dioses y exorcismos para expulsar a los espíritus malignos, las máscaras para los ritos de la vida encarnan la adoración de la gente por la vida y la búsqueda de la felicidad.

Los chamanes (médiums espirituales) utilizaban máscaras de animales y otros disfraces para los rituales y danzas de transformación que en la China antigua eran parte esencial de la vida religiosa. Estas máscaras a menudo tienen rasgos expresivos, realistas, no estilizados. Relacionadas con estas máscaras rituales están las máscaras usadas por la minoría Yao durante la ceremonia del rito de paso *dujie*.

De las máscaras utilizadas en las ceremonias que marcan el ciclo de la vida, las más comunes son las funerarias. China tiene una larga tradición de máscaras funerarias, siendo las primeras posiblemente los simples cuencos de cerámica pintada de rojo que cubrían la cabeza de algunas personas en sus tumbas.

Una posible evolución habría pasado por abrir dos ojos a esas primitivas máscaras, pues Marcel Granet considera que este tipo de máscaras fueron los antecesores de las tabletas de los espíritus.

Entre los Kitán y otros pueblos de la estepa que antaño dominaron la mitad norte de China, era costumbre enterrar a las personas con una máscara realizada imitando sus características faciales, confeccionadas con oro, plata y otros materiales, tenían por objeto mantener cerca el alma del difunto.

En Yunnan se utilizan una amplia gama de máscaras funerarias, con forma y significado distinto, algunas de las cuales veremos a continuación.

Máscaras de la ceremonia "Dujie" (rito de iniciación) de la minoría Yao

Las máscaras *dujie*, populares entre las comunidades Yao en las prefecturas de Wenshan y Honghe, se utilizan para la ceremonia de los ritos de paso de los jóvenes. Esta ceremonia se lleva a cabo en un día auspicioso cuidadosamente escogido. Los iniciados son los protagonistas en los rituales, durante los que deben observar una serie de tabúes y aprender los diferentes pasos en que consistirá su iniciación y otros conocimientos religiosos. En la ceremonia se usa una máscara plana rectangular con imágenes de deidades taoístas para transformar la identidad de los jóvenes con el fin de obtener reconocimiento y comunicarse con los antepasados y las deidades.

La ceremonia *dujie* incluye tanto ritos colectivos como individuales, entre los que se encuentra la llamada del alma, rituales para hacer méritos y ritos de iniciación. Los eventos duran varios días y se celebran en honor de los espíritus guardianes del pueblo y de la montaña.

Los hombres Yao sólo son considerados adultos después de haber pasado por esta ceremonia, entonces se les permite comenzar a tener relaciones románticas con las chicas y casarse. Para muchos Yao, la ceremonia *dujie* es sagrada, incluso más importante que el matrimonio. Un hombre que no la haya realizado no es considerado un hombre de verdad y probablemente nunca pueda encontrar una esposa. [Chinatravel.com].

En exposición hay dos tipos de máscaras. Unas, de papel, que representan a los dioses, que deben de llevar sobre sus rostros los muchachos durante la iniciación, y otras, de madera: Son las de las deidades el Rey Pan y Jiulang, y con sus máscaras se garantiza su presencia durante la iniciación.

El proceso de la ceremonia de la vida adulta lleva mucho tiempo de preparación. Tan pronto como un niño cumple diez años, sus padres invitan a un hombre entendido para que calcule el mejor año para que participe en ella. Uno o dos años antes de la ceremonia, los padres intensifican los preparativos y fijan una fecha exacta. Después de eso, muchos maestros bien informados son invitados a ayudar en la instrucción. Los maestros usan libros e imparten su propio conocimiento sobre aspectos de la moral, la virtud y las leyes tradicionales de los Yao. El niño practica diligentemente en una mesa grande como ensayo general para la ceremonia y duerme en la cama cubierto con una colcha durante cinco días antes de que comience la ceremonia.

La ceremonia en sí es larga y complicada. Comienza antes de que salga el sol. El maestro primero lee las escrituras y ayuda al niño a pasar por los ritos religiosos. Luego, un maestro que lleva una bata roja ayuda al niño a ponerse la misma ropa, atando el cinturón rojo y poniéndose el amuleto de una antigua estatua sagrada Yao. El maestro ata un extremo de una cinta roja a su propia cintura, y el otro extremo a la cintura del niño, simbolizando que su estudiante es como un bebé que aún no ha nacido del vientre de su madre. Con la espada divina y el aparato ritual en sus manos, el maestro lleva al niño al patio para la ceremonia. En el camino, también reparte papel moneda a la audiencia circundante.

Después de alcanzar el altar del cielo, el niño primero camina alrededor del altar tres veces en el sentido de las agujas del reloj bajo la dirección del maestro. Luego el maestro sube al altar con una herramienta en forma de hojas de árbol en sus manos, murmurando algunas palabras. Luego baja, lleva al niño a la mesa grande y desata el cinturón rojo que simboliza el nacimiento. Al mismo tiempo, le habla al niño sobre el juramento que hará. El niño se arrodilla para dar las gracias a su maestro antes de que le quiten la escalera de madera. Entonces el niño jura al cielo que nunca cometerá los crímenes de asesinato, incendio, robo, hurto, violación, secuestro o maltrato de sus padres, apuñalar por la espalda a cualquier persona y cosas por el estilo. Cuando el juramento termina, el maestro hace un sello rojo en una de las manos del niño con un sello triangular.

Dujie, o literalmente, la transformación por el ayuno, representa el rito de iniciación al taoísmo de los Yao. Al analizar los pensamientos taoístas instilados en el rito y la fuente taoísta de los mandamientos relacionados con el rito, se ve que representa la herencia y la evolución del taoísmo entre ellos. Originado a partir del rito del talismán que celebran los taoístas de la Unidad Ortodoxa, una de las primeras sectas de esta religión, el rito refleja muchos elementos arcaicos ya desaparecidos en China, así como la conversión de la religión nativa de los Yao al Taoísmo.

El rito también muestra la difusión del taoísmo en la sociedad Yao y la combinación del taoísmo y su cultura nativa. Como rito que revela aspectos ya desaparecidos del pensamiento taoísta, el *dujie* desempeña un papel religioso con un profundo significado antropológico y un enorme valor histórico.

善根

Jiulang, el Noveno Muchacho, es el noveno hijo de Fu Jian. En todo el sur de China y especialmente en la zona de Jianghuai hay muchos templos dedicados a este personaje, pues aunque es una deidad menor en el panorama general del taoísmo, es especialmente venerado entre los Yao, que le convocan en numerosas ceremonias.

Panhu, que también se llama Panwang y Pangu, es el nombre de un perro legendario parecido a un dragón. Panhu es en realidad un tótem para el pueblo Yao. Muchos Yao creen que Panhu es su primer antepasado, pues tras derrotar a los enemigos del rey, se casó con la tercera princesa con la que tuvo descendencia, que son los Yao del presente. Por esto ellos le adoran y le ofrecen sacrificios y poco a poco surgió una fiesta particular: el Festival del Rey Pan.

Pues se dice que incluso después de su muerte, el rey Pan sigue bendiciendo y protegiendo a sus hijos. Cuenta la leyenda que un año las aldeas de Yao fueron azotadas por graves sequías. Como resultado, todos los aldeanos tuvieron que abandonar su tierra natal para huir de la calamidad. Las cosas fueron de mal en peor cuando fueron golpeados por una tormenta en su barco. En este momento no podían hacer nada más que confiar en la ayuda y protección de su primer antepasado, con la esperanza de que él los condujera hasta la orilla. Resultó que su deseo se cumplió y llegaron a salvo a la orilla el 16 de octubre del calendario lunar, que era el cumpleaños del Rey Pan.

El pueblo Yao celebró su supervivencia e hizo un voto al Rey Pan ofreciéndole un sacrificio. Esto se convirtió en una costumbre que todavía se mantiene hoy en día.

Longyawai: Máscaras de las ceremonias funerales de la minoría Zhuang.

Se trata de máscaras funerarias populares en las comunidades Zhuang de Wenshan.

Las máscaras tienen forma de león, pero de hecho es una cabeza de vaca llamada "Longyawai", un regalo dado por los vivos a los muertos, simbolizando una vaca real para su uso en el más allá. El propósito es dejar que los muertos vivan una vida despreocupada en el inframundo alimentándose de la vaca y sin preocuparse por el mundo humano

Estas máscaras están hechas de papel pegado en un marco de bambú y se utilizan junto con dos máscaras faciales sombrías.

Tres personas llevan las tres máscaras para bailar el día que se conmemora a los muertos y al día siguiente para la procesión fúnebre.

En el museo se exhiben tres grandes máscaras, una con cabeza de león, otra de vaca y otra de pastor. Son muy elaboradas y de complejo diseño, con bocas enormes, ojos como espejos redondos, y a veces con telas colgando para cubrir al que la lleva. Hay otras dos más pequeñas y sencillas, una con cara de un mono, usadas por los acompañantes en el cortejo.

Amosongtie: Máscaras funerarias de la minoría Jinuo

Se trata de una máscara que se utiliza en los funerales de los "Siete Ancianos" que se encargan de los asuntos de las aldeas de la minoría Jinuo. Después de la muerte de un anciano (de uno de los que pertenece a ese grupo de los "Siete Ancianos"), se debe realizar un ritual de danza llamado Amosongtie.

Acompañados por el sonido de un mang (un instrumento de percusión) y baladas cantadas, los tres bailarines principales llevan máscaras de bambú y cascabeles de caballo, se visten como mujeres y bailan, teniendo otros bailarines de reserva, durante cuatro o cinco días hasta que el cuerpo es colocado en un ataúd.

Luego se unen a la afligida familia, cargando el ataúd de camino al cementerio, llevando consigo sus trajes y accesorios. Después de enterrar el cuerpo, se maquillaban y se ponían las máscaras de nuevo en el cementerio, volvían al pueblo y bailaban para alejar el alma y exorcizar el mal.

Unas máscaras sencillas que se adaptan al contorno de la cara, reforzadas en las aberturas de los ojos, nariz y boca.

Máscaras de Tigres y Leones de la Minoría Yi.

Estas son máscaras funerarias de la rama Sani de la minoría Yi, que vive en el condado de Shilin. Después de la muerte de un anciano en la aldea, la danza del león y el tigre se lleva a cabo tanto el día del duelo como el día en que se lleva el ataúd al cementerio. Se forman varios equipos de luto, cada uno está dirigido por una persona que lleva una máscara de león o de tigre. Después de rendir homenaje a la persona fallecida, los líderes cada equipo comienzan a realizar una danza de máscaras de león y de tigre.

Acompañada por una banda local, la escena es magnífica. Al día siguiente de la ceremonia funeraria, encabezada por los bailarines de la máscara de león y tigre, la gente lleva el ataúd al cementerio y entierra el cuerpo. Después del entierro, las máscaras se queman.

Las máscaras, mucho más grades que una cabeza humana, recuerdan a las usadas en China para el baile del dragón y del león. La del león lleva en la frente un dibujo del taiji, la del tigre el carácter wang - rey, que le señala como el rey de los animales. Ambas se extienden bajo la propia máscara con telas que ocultarán a los portadores, la del tigre con un estampado que recuerda su pelaje en la naturaleza.

Capítulo 3.

Máscaras para los festivales

La mayoría de las celebraciones festivas del presente se originaron como ceremonias religiosas y sacrificios realizados para marcar el ciclo de las actividades productivas anuales. Ceremonias que generalmente incluían la ofrenda de sacrificios a dioses y antepasados, rezándoles por cosechas exitosas y un ambiente seguro libre de guerras, disputas, enfermedades y desastres naturales.

Las personas que llevaban máscaras de dioses y antepasados eran consideradas la personificación de estos seres espirituales invisibles. Las máscaras garantizaban que los dioses y los antepasados asistieran a la ceremonia y estuvieran dispuestos a escuchar las oraciones del pueblo.

Hoy en día las máscaras se utilizan en muchas fiestas, su sabor religioso ha sido reemplazado (a veces no completamente) por uno lúdico, formando parte de una celebración destinada a fortalecer la identidad de los grupos humanos, y sus vínculos con su entorno y con las generaciones pasadas.

Máscaras del Festival de las Antorchas de los Yi

El Festival de las Antorchas, que se celebra el 24 de junio del calendario lunar, es la fiesta tradicional más importante del pueblo Yi, popular en las provincias de Yunnan, Guizhou y Sichuan. También se celebra entre otros grupos étnicos como los Bai, Naxi, Jinuo y Lahu.

Los estudiosos sugieren que los orígenes del Festival de las Antorchas se encuentran en la adoración temprana del fuego cuando los antepasados Yi vieron que tenía el poder de repeler insectos y proteger el crecimiento de las cosechas. Durante el festival, se erigen enormes antorchas de pino seco y se amontona leña en todas las aldeas, con antorchas más pequeñas colocadas frente a la puerta de cada hogar. Las antorchas se encienden al caer la noche, lo que hace que las aldeas se muestren tan brillantes como durante el día. Al mismo tiempo, la gente camina alrededor de los campos y las casas, sosteniendo pequeñas antorchas, colocándolas en las esquinas de los campos. De vuelta en las aldeas, los jóvenes cantan y bailan alrededor de las grandes antorchas que arden durante toda la noche.

Estas son máscaras de sacrificio de festival usadas durante los bailes que tienen lugar durante el Festival de las Antorchas, en algunas aldeas Yi de Yulong y Fabiao del condado de Shuangbai. Durante el festival, los aldeanos primero matan a un ternero para hacer sacrificios al cielo y a la tierra y a los antepasados. Entonces dos hombres descalzos llevarán sombrero, ropa y falda de paja y se pondrán una máscara masculina y otra femenina, y bailarán de casa en casa para expulsar a los espíritus malignos y bendecir a toda la aldea.

Estas dos máscaras evocan, con su combinación de rayas y colores, la cerámica tradicional Yi y las llamas del fuego que caracterizan esta fiesta.

Máscaras del Baile de las Espadas de los Yi

Estas son máscaras usadas en el Festival de las Antorchas, cuando los Yi de Gaofeng, Tuolan y Heijing del Condado de Lufeng bailan la danza de las espadas. Hay 8 máscaras grandes y 8 máscaras pequeñas.

En el museo se exponen tres de cada tamaño. Las tres máscaras grandes son enormes y sobre ellas tienen un tocado piramidal adornado con banderolas. Una tiene la cara negra, otra la cara blanca y otra roja. Se dice que representan a los dioses de la tierra, el cielo y la humanidad respectivamente. Las pequeñas se cree que representan a Menghuo, Zhuge Liang y Guan Yu, tres de los personajes más populares del *Romance de los Tres Reinos*. Las grandes son colocadas en el entorno festivo para garantizar la presencia de las deidades. Las pequeñas, de tamaño humano, son llevadas por algunos de los participantes.

Las actividades sacrificiales duran tres días. Después de la ceremonia de consagración del uso de las grandes máscaras, los tres dioses abrirán el camino, seguidos por el equipo de espadas dividido en tres grupos para realizar bailes de espadas. Irán de casa en casa para expulsar a los espíritus malignos. Finalmente, se celebrará la ceremonia de despedida de la antorcha.

Al acabar las celebraciones las máscaras deben ser quemadas, se recuerda entonces a los antepasados y se les reza para pedir buena suerte.

Máscaras para Adorar al Dragón de los Yi.

Estas son máscaras de sacrificio para los festivales realizados por la rama Huayao (cinturón estampado) de los Yi en las aldeas de Longwu y Shouchong del Condado de Shiping.

Cada año, en el primer día caballo después del Festival de Primavera se celebra el Día de la Ofrenda al Dragón para conmemorar a Along, el héroe que ahuyentó a un espíritu maligno en beneficio del pueblo, y para rezar por una buena cosecha y un hogar pacífico en el próximo año.

En las actividades de sacrificio se usan máscaras pintadas de colores y pegadas con papel.

En exhibición están la máscara de Erlang, con aspecto serio y un tercer ojo, tal vez señalando su carácter divino, y la máscara del Dios de la Localidad, con aspecto campechano, la decoración de su cara evocando el paisaje de los campos, y pelos surgiendo del borde de su bigote como las plantas de los campos. La tercera máscara es de un leopardo, también usada en esta celebración.

Erlang son una serie de héroes que en el pasado lucharon contra las inundaciones, deificadas. Por eso es menester su presencia en la fiesta del dragón, pues es también un regulador de las lluvias e inundaciones. El Dios de la Localidad es el primer beneficiario de las lluvias adecuadas.

Máscara del monje sonriente de los Bai

Popular entre las comunidades Bai de la Prefectura de Dalí, esta máscara se utiliza en espectáculos de entretenimiento durante sus festivales.

Cada año durante el Festival de Primavera, cuando se realiza la danza del venado y la grulla, la gente usa esta máscara junto con otras máscaras, incluyendo las del Buda Maitreya, el Dios de la Longevidad, el bebé cabezón, Sun Wukong, el león, la grulla y el venado rojo, para añadir un ambiente alegre al festival y rezar por la prosperidad y la felicidad anual.

Máscaras semejantes son utilizadas en los bailes Nuo de la provincia de Guizhou, en ellas el monje siempre añade un aire de felicidad a la escena.

Estos personajes están relacionados también con Budai, el monje sonriente que da la bienvenida a los creyentes en muchos templos, que simboliza a su vez que la práctica religiosa es una actividad alegre y que lo más importante en las enseñanzas budistas es el espíritu generoso y compasivo.

El carácter alegre se destila en cada elemento de estas máscaras. La sonrisa de la boca, las mejillas anchas, los ojos con expresión de felicidad, todo lleva a la alegría de la religión budista.

Máscaras para la Fiesta de Apilar Arena de los Dai

El festival de Apilar Arena es una ceremonia realizada en el tercer día del Festival de Echarse Agua, cuando la gente de las aldeas Dai construye cinco pequeñas pagodas amontonando arena, decorándolas con flores alrededor, y tras ofrecen sacrificios se sientan a su alrededor en la puerta del templo local para escuchar las enseñanzas religiosas de los maestros. En algunos lugares esta ceremonia se realiza en otras estaciones del año.

Más tarde, los hombres del templo budista, que llevan máscaras y juegan con espadas y palos, encabezarán una procesión, seguidos por hombres que tocan los tambores de pie de elefante y mujeres que sostienen flores. La larga procesión con máscaras camina por la calle, bailando y actuando para expulsar a los espíritus malignos y rezar por su seguridad.

Estas máscaras de aspecto feroz y pintadas de colores, están pegadas con corteza de palmera, tela y papel.

Son extraños personajes con caras deformes y grandes narices, su pelo desordenado, en un caso en la cabeza y en el otro el bigote que le cuelga más debajo de la barbilla.

Máscaras del Baile del Pavo Real de los Dai

Los Dai utilizan los puntales de la danza del pavo real durante el Festival de Echarse Agua, el Festival de Cierre de las Puertas y el Festival de la Apertura de las Puertas (se refiere al inicio y el final del tiempo durante el que los monjes estarán recluidos en los templos).

El pavo real es un símbolo de felicidad y buena fortuna, por lo que el baile del pavo real se realiza durante las fiestas. En el pasado, la danza era interpretada por hombres, que llevaban máscaras de oro y se ponían accesorios que imitaban las plumas del pavo real.

Con el acompañamiento de tambores de pie de elefante, címbalos y otros instrumentos musicales, imitan los movimientos del pavo real, volando, girando, alimentándose e interactuando como una presentación de la felicidad.

Se exhiben dos máscaras blancas de papel prensado con labios rojos y cara levemente coloreada. Bajo la cara llevan una esclavina con varios fragmentos de tela, y sobre la cabeza un tocado curioso, que recuerda una estupa u otro lugar sagrado, aunque podría ser una exageración del plumaje de la cabeza de los pavos reales.

Máscaras del Baile Maomao de los Dai

Son máscaras de sacrificio para el festival utilizadas por la rama "Huayao" (cinturón estampado) del pueblo Dai en el condado de Xinping, cuando realizan la danza Maomao durante el Festival de Primavera. Hay 5 máscaras, que consisten en una cabeza de tigre y 2 pares de la pareja de diablos, Bianxilong y Bianxihan.

El equipo de baile de Maonao está compuesto por varios jóvenes que repiten la escena del tigre persiguiendo a Bianxilong y Bianxihan, la pareja de diablos, y ahuyentándolos. Al final, se queman las máscaras que representan a la pareja de diablos, lo que simboliza la expulsión de la plaga y el desastre y la oración por una buena cosecha y buena suerte.

En el museo se exhiben:

Un máscara de tigre con boca enorme y tres ojos hechos con espejos redondos, con dientes plateados y lengua dorada, y una tela que se extiende para cubrir al que lleva la máscara.

Dos máscaras de diablos, uno masculino, Bianxilong, y otro femenino, Bianxihan. Ambos con caras torcidas y deformes (de color rosa el de ella) que se suponen tan repugnantes como los pensamientos que pueden guardar en su corazón. La del diablo masculino es extremadamente grotesca en su fealdad.

Sección 4

Máscaras para las representaciones de ópera

Las máscaras para lae representaciones de ópera están estrechamente relacionadas con las culturas tradicionales, especialmente con las creencias populares de los diferentes grupos étnicos. Tienen una miríada de formas en diferentes estilos para representar espíritus, figuras folclóricas y animales. Hasta hoy las máscaras para la ópera Nuo, la ópera Guansuo, la ópera Dai y la ópera Zhuang siguen siendo vistas entre las minorías étnicas nativas de Yunnan.

En China, el teatro tradicional ha tenido una relación complicada y fértil con otras artes expresivas. Aunque la historia temprana del drama en China todavía no se conoce perfectamente, sus antecedentes probablemente incluyen el ritual chamánico que presentaba la danza con máscaras. El resultado es que hoy en día los artistas suelen llevar máscaras de madera ritualmente consagradas que representan una multitud de espíritus y deidades.

En algunas representaciones de la ópera de las minorías, los dioses fueron originalmente "tomados prestados" de los chinos, pero su función suele ser diferente. En muchos lugares, el tercer día del tercer mes, los jóvenes se reúnen para bailar y cantar ante las imágenes sagradas, a continuación varios hombres con máscaras terroríficas realizan rituales destinados a librar a la aldea de cualquier influencia maligna.

Máscaras para la Ópera Nuo de los Han

Los exorcismos rituales nuo, representados como danzas enmascaradas, se realizaban en China desde tiempos remotos para ahuyentar el mal y evitar los desastres.

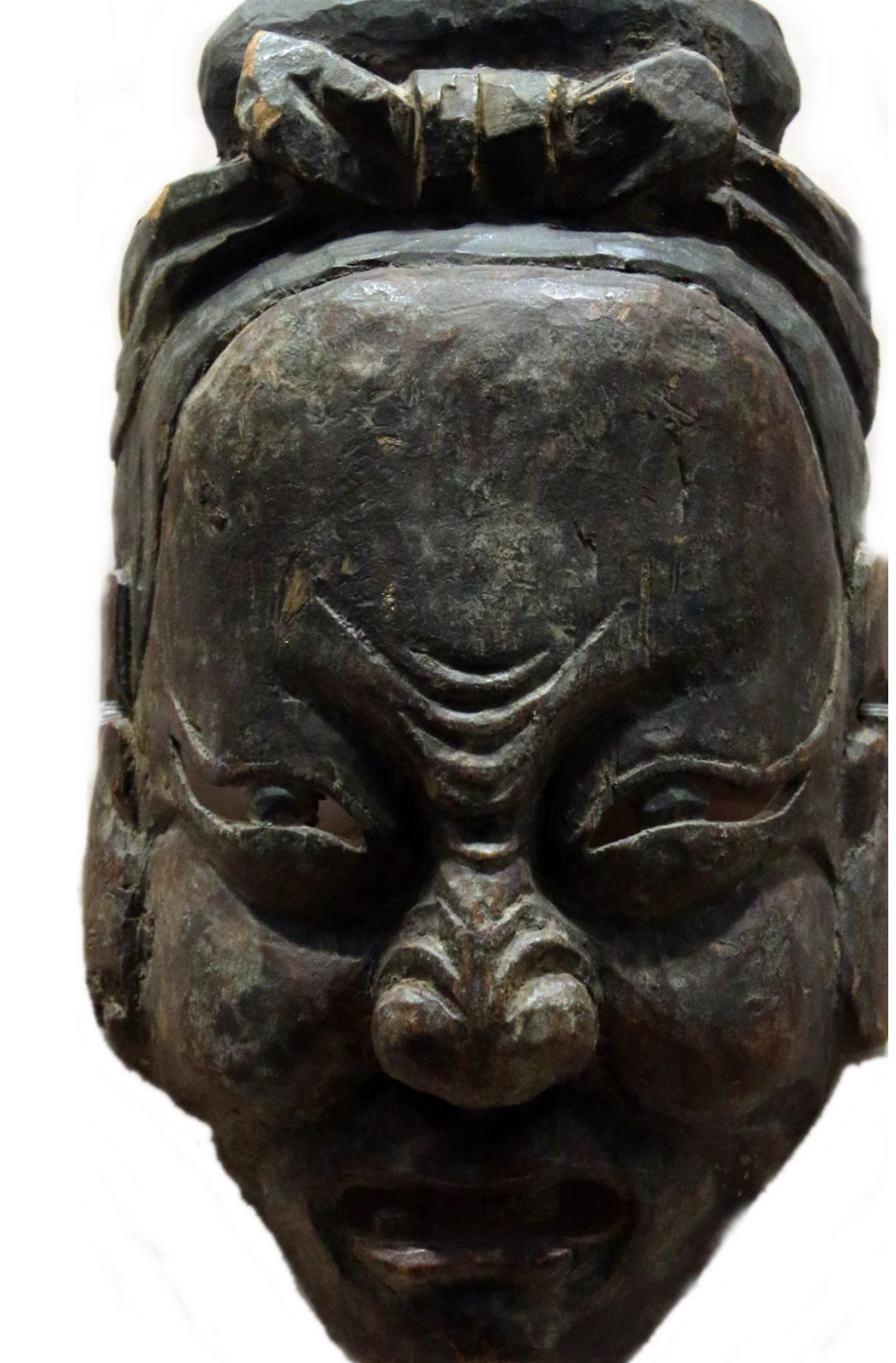
Las máscaras faciales, los rituales, la danza y el juego teatral estaban relacionados con el exorcismo y la disipación del mal, así como con un dios todopoderoso humanizado que llevaba cuernos de buey.

Una característica marcada de la danza nuo es el uso de máscaras feroces y malévolas para disuadir a los demonios o fantasmas. Esta danza ritual tiene una larga historia estrechamente relacionada con el totemismo en la sociedad primitiva.

Las representaciones de la ópera de Duangong se pueden dividir en el altar antiguo y el altar divertido. Las primeras son parte del rito religioso, y las segundas, que generalmente se toman prestadas de otras óperas locales, incluyendo la ópera Dian (Yunnan), la ópera y la ópera Huadeng (Linterna de las Flores), se representan por diversión.

También conocidas como las máscaras de la Ópera de Duangong, las máscaras expuestas en el museo son populares en la zona de Zhaotong, donde se usan cuando se representa la ópera Nuo. Generalmente son de madera ligera como el álamo y el sauce, tallada y pintada con colores. Entre sus personajes están el Dios de la Longevidad, el Dios de la Tierra, el Dios de los Fogones, Erlang, y otros. Aquí presentamos algunos de estos personajes:

1. Xiaojimei, con el rostro torcido.
2. Zaoma. La Diosa del Fogón. Como una anciana desdentada y con un gorro tradicional.
3. El mono.
4. Kuixing, el dios de los letrados.



Máscaras de la Ópera Guansuo de los Han

Estas máscaras son usadas por los aldeanos del pueblo de Xiaotun en el condado de Chengjiang cuando interpretan la ópera Guansuo.

El drama guansuo fue originalmente una actividad folclórica religiosa que se desarrolló hasta convertirse en un drama popular. A lo largo del drama se representan escenas con marcado carácter religioso, como la llegada del dios que presidirá la celebración, la expulsión de los espíritus malignos que podrán causar enfermedades y otros problemas. El propósito principal de la ópera de Guansuo es ahuyentar fantasmas y plagas. El tema de la ópera es la adoración de los antepasados, especialmente de los héroes.

Los de temática más civil están relacionados con las aventuras de Guan Yu durante la época de los Tres Reinos, como es de esperar en asentamientos que originalmente eran colonias militares. Hay 20 personajes distintos, incluyendo Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, Kong Ming, Bao San Niang, y otros.

Ahora solo representada durante el Año Nuevo. Cada actor se especializa en representar a un personaje, y durante toda su vida siempre dará vida al mismo, posteriormente transmitirá a uno de sus hijos el personaje de tal forma que en algunos casos hay varias generaciones de actores encarnando el mismo personaje.

De las que se exhiben en el museo, aquí se presentan las máscaras de:
1. Bao Sanniang.
2. Zhang Fei.
3. Guan Suo
4. Princesa Baihua
5. Liu Bei
6. Guanyu

Pintura facial para la Ópera Chuichuiqiong de los Bai.

Estos son modelos utilizados como referencia para pintar el maquillaje facial para la ópera tradicional "Chuichuiqiang", que es popular entre las zonas de población Bai en el área de Dali.

Estas máscaras faciales de modelo único se presentan principalmente en cuatro colores: rojo, amarillo, azul y negro.

Hay retratos frontales y laterales. La ópera se suele representar durante las festividades, ceremonias para honrar a los dioses, bodas y funerales, y otras ocasiones como el montaje de las columnas de una nueva casa.

Los personajes se dividen en cuatro categorías: Sheng (masculino), Dan (femenino), Jing (la cara pintada) y Chou (el payaso).

El repertorio incluye escenas de novelas y obras mitológicas famosas entre los chinos, como son: la Investidura de los Dioses, los Tres Reinos, el Romance de las Dinastías Sui y Tang, los Guerreros de la familia Yang y a la Orilla de Agua.

Maquillar el rostro ha sido durante mucho tiempo una tradición tanto en la vida cotidiana como durante las representaciones en China y, en consecuencia, los diseños de maquillaje han evolucionado hasta convertirse en expresiones elaboradas de los personajes.

Máscaras para la Ópera Dai

La ópera Dai tiene su origen en los cantos y danzas étnicas Dai y en el canto de las escrituras budistas. Durante el último período de desarrollo, había absorbido la cultura artística de la ópera de Dian (Yunnan), la ópera de Pekín y el teatro de sombras, y poco a poco se convirtió en una forma relativamente completa de ópera por derecho propio.

Apareció en los palacios de gobierno de los jefes hereditarios de la minoría étnica local durante la dinastía Qing, y gradualmente se extendió a todo el pueblo Dai. La representación de la ópera es animada, rica en colorido y dramática.

Esta ópera es ahora popular en algunos de los barrios de los Dai en Dehong y Baoshan, donde los actores se caracterizan usando este tipo de máscaras.

Las máscaras, hechas de papel, representan al rey, la reina (la 3ª), la princesa (4ª), el diablo (5º), sirvientes, etc.

Máscaras para la ópera Zhuang

La ópera Zhuang se desarrolló sobre la base de la literatura popular de la minoría Zhuang y también está influenciada por el arte popular y la ópera de los Han. Popular entre las zonas Zhuang en la Prefectura Autónoma de Wenshan, estas máscaras son usadas por los intérpretes de la ópera tradicional.

La ópera Zhuang en la provincia de Yunnan incluye dos tipos: la ópera Tu y la ópera Sha, que corresponden a las dos principales ramas de esta minoría en la prefectura de Wenshan. La primera está representada por la ópera del condado de Funing. La segunda por la del condado de Guangnan, y debido a que es popular en la comunidad de la rama de Sha, se llama la ópera Sha.

El Mogong, sacerdote de la religión local, puede hacerse cargo de la compañía de teatro. Durante la primera etapa de su desarrollo, los artistas llevaban máscaras de madera para presentar escenas de exorcismos de fantasmas, ofrendas a los dioses, rogativas por la buena suerte, ahuyentar la mala fortuna y agradecer a los dioses por una buena cosecha.

En el museo se exhiben dos máscaras de papel (imágenes 1 y 2) de tamaño natural con aperturas para los ojos, que han debido utilizarse para las óperas, y otras seis de madera (imágenes 3 y 4), más pequeñas, sin aberturas para los ojos, que jugarían otro papel en las representaciones.

Sección 5.

Máscaras para proteger la casa

Las máscaras para proteger la casa se cuelgan en los dinteles de las puertas o aleros para ahuyentar a los demonios y proteger la paz familiar. Son extensiones de las máscaras de brujería y de las de la ópera Nuo.

En su mayoría tienen la forma de una cabeza de tigre de aspecto feroz, con una espada en la boca, una lengua larga y un conjuro esculpido. Se cree que después de hacer las máscaras, se debe celebrar una ceremonia de apertura por los magos para darles vida y convertirlas en deidades capaces de desempeñar el papel de proteger la casa, exorcizar los espíritus malignos y eliminar de la mala fortuna.

Las Máscaras Tunkou del pueblo Yi son máscaras para proteger la casa populares entre las comunidades Yi de Chuxiong y Kunming. La mayoría de ellas están pintadas sobre calabazas o cucharones de madera. Algunas están pintadas sobre planchas de madera, tela, papel, y otras sobre cerámica. Suelen ser de colores llamativos, deformados para adoptar la forma de la calabaza. No importa qué materiales se utilicen, siempre tienen forma de cabeza de tigre, con las asas como colas de tigre.

Las máscaras Tunkou de cinco tigres, que incorporan el concepto del tótem del tigre del pueblo Yi, son las más distintivas.

Aunque no se mencione en los estudios, la utilización de una calabaza, símbolo del útero materno entre los Yi, puede señalar que antiguamente eran los espíritus domésticos femeninos los que proporcionaban esa protección.

Máscaras Tunkou de los Shui

Estas máscaras Tunkou talladas en madera con una espada en la boca son populares en las comunidades Shui del condado de Fuyuan, en las provincias de Yunnan y Guizhou. A veces representan animales feroces, su objetivo es mantener a los espíritus malignos fuera de casa. Las máscaras pueden aparecer en una variedad de colores, cada uno con un significado. Al colgar la máscara la gente siente la presencia del espíritu convocado que con su poderosa boca literalmente se tragará las malas influencias.

Según la diferencia de aspecto y función, se pueden dividir en cinco tipos. Las personas eligen uno de ellos en función de la orientación de su casa y de la situación del hogar.

- Xing Xing Bi Sha puede desactivar las amenazas ominosas a la casa de las rocas, cuevas y caminos ocultos.

- El Xiong Shen' e Sha puede traer buena suerte a la familia, con buenas relaciones entre los miembros de la familia, prosperidad de los animales domésticos y evitar los desastres.

- Las máscaras Shuang Jian Wu Sha son para las casas que se enfrentan a las montañas y sufren vientos maléficos.

- Las familias que sufren mala suerte, frecuentes contratiempos y pérdida constante de ganado pueden elegir las máscaras Xiong Shen Ba Sha.

- La familia infértil que anhela un bebé puede colgar el Songzi Tunkou, es decir, el Tunkou de la fertilidad.

Bibliografía

Bi Xuling. *Some achievements and Problems of the protection of Chinese Mask Culture*. Journal of Literature and Art Studies. 2019.
Bonds. Alexandra B. *Beijing opera costumes*. 2008.
Chen Zhen y Zhao Zuoci. *Art of Masks of China*. Beijing Arts and Photography Publishing House. Beijing. 1997.
Explore Tíbet. *Tibetan people worship water*. 2014
Geary, D. Norman, Geary, Ruth B., Ou Chaoquan. *The Kam People of China: Turning Nineteen*. 2003
Gong Ning. *Chinese Folk Masks*. China Intercontinental Press. 2008.
Jiang Dong. *The art of Tibetan Masks*. Shanghai Boo Corp. 1992.
Jin Zjilin. *Artes populares chinas*.
Mair, Victor H. Mair, Bender, Mark. *The Columbia anthology of Chinese folk and popular literature*. 2011.
Spencer, Lindley Powers. *Masks in Theatre*. University of Wisconsin--Madison, 1968.
Xie Jisheng. *The Mythology of Tibetan Mountain Gods: An Overview*. Chinese Buddhist Encyclopedia.

Nota: *La descripción y fotografías de las máscaras de este museo se realizó durante el verano del año 2019. Algunas piezas pueden retirarse o añadirse nuevas piezas. Dado que el único objetivo de este libro es instruir sobre algunos aspectos interesantes de la cultura humana, ni el autor ni los editores se pueden hacer responsables de que las mismas piezas estén en exhibición en un futuro.*

Si tienes interés por el turismo y la cultura, no dejes de visitar:

www.dancing-dragons.com